

L'ICONOGRAPHIE DE LA MUSIQUE A L'ÉPOQUE GOTHIQUE

PAR
JEANNINE FERRAND

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE LES REPRÉSENTATIONS DE LA « MUSIQUE »

CHAPITRE PREMIER

LA MUSIQUE ET LES ARTS LIBÉRAUX.

La musique théorique, la seule à mériter au Moyen Age le nom de *musica*, a sa place parmi les Arts libéraux. Ceux-ci sont représentés dans les cathédrales du XIIIe siècle par de majestueuses jeunes femmes portant des attributs, personnifications empruntées à l'ouvrage de Martianus Capella, les « Noces de Mercure et de Philologie » (ve siècle), mais retouchées par les artistes médiévaux. La figuration la plus changée est l'« Harmonie » antique, qui abandonne son cortège et sa cithare d'or pour frapper avec des marteaux un jeu de clochettes qu'elle doit à Pythagore. Elle est presque ignorée des manuscrits qui la figurent avec ou sans instrument (harpe, orgue, psaltérion) et donnent son carillon à des musiciens anonymes chargés de la représenter, ainsi qu'à Jubal et David.

CHAPITRE II

LA MUSIQUE ET L'ALLÉGORIE.

Quelques musiciens célèbres de la fable antique, Apollon, les Muses, Orphée, etc., survivent dans les manuscrits médiévaux. Excepté dans les

« Métamorphoses » d'Ovide, allégorisées, où leur description est si précise qu'elle appelle l'illustration, ils sont rares et apparaissent dans des manuscrits inattendus. Tantôt engagés dans l'action, tantôt immobilisés avec leurs attributs, ils sont toujours accompagnés d'un instrument de musique. Ces instruments se trouvent aussi entre les mains de quelques allégories médiévales dont le rapport avec la musique est plus ou moins lointain (Art, Renommée, Orgueil, Latrie, etc.).

DEUXIÈME PARTIE

LES THÈMES BIBLIQUES

SECTION I. ANCIEN TESTAMENT

CHAPITRE PREMIER

DAVID.

David éclipse tous les autres musiciens de l'Ancien Testament, tant par sa réputation de compositeur et d'instrumentiste que par la fréquence de ses représentations sur tous les monuments figurés, où des traditions immuables le font apparaître en psalmiste, en roi d'Israël et en ancêtre du Christ. C'est le psalmiste que les manuscrits reproduisent de préférence. Tantôt il joue seul, soit dans un lieu indéterminé (David harpant, David carillonnant), soit au milieu d'une composition qui illustre littéralement le texte du psautier ; tantôt il prend part à un concert à la gloire de Dieu. La musique s'insère aussi dans la vie du roi d'Israël, soit qu'il joue personnellement (David et Saül, David et l'arche, pénitence de David), soit qu'elle accompagne certains épisodes de son existence. Enfin, l'aspect musical de David passe au second plan quand il prend place au milieu des rois de Juda, ancêtres du Christ (arbre de Jessé), ou parmi les patriarches et prophètes qui l'annoncent aux portails des cathédrales.

CHAPITRE II

THÈMES MINEURS ET REPRÉSENTATIONS ÉPISODIQUES.

Les thèmes iconographiques de l'Ancien Testament, si l'on met à part David et quelques personnages mineurs (Jubal, Josué, Gédéon et Jephté), ne comportent pas de participation musicale fixe. Les musiciens qui peuplent les Bibles moralisées apparaissent de façon épisodique dans les circonstances les plus variées de la vie d'Israël.

SECTION II. NOUVEAU TESTAMENT

CHAPITRE PREMIER

ANGES ET DÉMONS MUSICIENS.

La représentation en musiciens d'êtres surnaturels est propre au Nouveau Testament. Les anges, qui décorent un nombre impressionnant de monuments figurés, viennent sur la terre soit pour charmer de leur musique la Vierge, le Christ ou les Saints, soit pour convoquer à son de trompe les hommes au jugement. Célébrant la gloire de Dieu dont ils accompagnent les apparitions, ils prennent place au ciel dans la hiérarchie céleste ou parmi les bienheureux du Paradis. La musique des démons, bruyante (instruments à vent et à percussion), mais peu représentée, retentit en Enfer lors de la Descente aux limbes et du Jugement dernier, et ponctue parfois les incursions diaboliques dans le monde.

CHAPITRE II

THÈMES DE LA VIE DU CHRIST.

La foule des musiciens célestes qui entourent le Christ rejette dans l'ombre les musiciens, déjà peu nombreux, qui apparaissent sur la terre à différents moments de son existence : l'un salue sa naissance (berger de l'Annonce), l'autre le conduit au supplice (trompette de la Passion); entre les deux, la vie publique du Christ (parfois musicien dans son enfance) ne fait intervenir la musique qu'indirectement à l'occasion d'un miracle (résurrection de la fille de Jaïre) ou d'une parabole (l'enfant prodigue).

CHAPITRE III

THÈMES DE LA VIE DES SAINTS.

Les vies de saints offrent des tableaux variés de l'existence humaine et la musique s'y introduit à la faveur des mêmes événements que dans la vie des autres hommes, mariage, repas, chasse, etc. Ceux que la statuaire et le vitrail représentent hors du temps avec un attribut distinctif tiennent parfois un instrument de musique faisant allusion à leur talent de musicien (sainte Cécile, saint Genes) ou à quelque autre particularité.

CHAPITRE IV

THÈMES DE L'APOCALYPSE.

Le texte de l'Apocalypse, si riche en images musicales, est illustré dans les manuscrits de l'école anglo-normande, où dominent le thème des anges

et celui des vieillards, le seul à être employé de façon systématique dans les cathédrales.

CHAPITRE V

LE CULTE.

Le culte, qu'Ancien et Nouveau Testaments ordonnent de rendre à Dieu, s'exprime, surtout dans le Psautier, par des chants (chantres au lutrin) et par des concerts d'instruments variés. Dans la vie quotidienne, le culte ne connaît, hormis le chant, que les orgues et les cloches.

TROISIÈME PARTIE

LES THÈMES PROFANES

CHAPITRE PREMIER

LES JONGLEURS.

Les musiciens professionnels représentés dans les manuscrits vont de la plèbe des jongleurs à la classe plus élevée des ménestrels et même des compositeurs, mais seuls les premiers y foisonnent, avec leurs instruments, leurs animaux et leurs danses. Leur place est le plus souvent dans les marges, mais ils s'introduisent dans les miniatures pour accompagner les scènes de la vie quotidienne. La cathédrale ne fait une petite place qu'aux instrumentistes solitaires.

CHAPITRE II

LA VIE QUOTIDIENNE.

La musique égaie différents épisodes de la vie quotidienne : mariage (fête et charivari), repas, danses (parfois allégoriques) et divertissements variés. D'autres activités, qui se déroulent au son des hauts instruments (chasse, tournoi, guerre, voyage), mettent moins l'accent sur le facteur musical, mais dénotent cependant un goût très vif pour tout ce qui résonne, goût dont l'influence se fait sentir jusque dans le costume et dans le mobilier.

CHAPITRE III

ANIMAUX ET GROTESQUES MUSICIENS.

La musique trouve des interprètes inattendus en la personne des animaux et des grotesques. Simple fantaisie d'artiste ou satire des musiciens professionnels, ils animent les marges de leurs silhouettes et pénètrent

rarement (et les animaux seuls) dans les miniatures où ils illustrent alors des textes précis (Bestiaire et « Roman de Renart »).

CONCLUSION

APPENDICE

INDEX ICONOGRAPHIQUE

PLANCHES
